

轻松
读
艺
术

主
编
杨宏鹏
郭善涛

触摸艺术 感知20位世界摄影家的奇闻逸事

世界摄影家

◎陈冰玉 李慧敏 / 著

那些事儿

是想要定格转瞬即逝的决然，是想要留住光阴的期盼，还是想要实现见证历史的宏愿，所以对你如此迷恋；凝顾无言，相见恨晚，所以一眼便是沧海桑田。有人用摄影沉淀历史瞬间，有人用摄影记录美景难遇，有人用摄影展现人性光辉。生命中有太多感动无法把握，有太多不舍要道声再见，而摄影所做的不仅仅是再现。让我们随着书中的主角们走进摄影世界，体验那分秒之间的永恒瞬间，捕捉那取景窗后的意念。

中原出版传媒集团
大地传媒

河南美术出版社

世界摄影家

◎陈冰玉 李慧敏 / 著

那些事儿

中原出版传媒集团
大地传媒

河南美术出版社
郑州

图书在版编目(CIP)数据

世界摄影家那些事儿 / 陈冰玉, 李慧敏著. — 郑州:
河南美术出版社, 2014.12

(轻松读艺术 / 杨宏鹏, 郭善涛主编)

ISBN 978-7-5401-2942-2

I. ①世… II. ①陈… ②李… III. ①摄影家—生平
事迹—世界—通俗读物 IV. ①K815.72-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第191996号

轻松读艺术

世界摄影家那些事儿

陈冰玉 李慧敏 / 著

责任编辑: 陈 宁

责任校对: 吴高民

装帧设计: 陈 宁 葛文璐

出版发行: 河南美术出版社

地址: 郑州市经五路66号

邮政编码: 450002

电话: (0371) 65727637

设计制作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 河南省瑞光印务股份有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 16开

印 张: 10.5

字 数: 180千字

版 次: 2014年12月第1版

印 次: 2014年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-2942-2

定 价: 35.00元

目录

序言	
以诚实的方式道出真实	1
朱莉亚·玛格丽特·卡梅伦（1815—1879）	
出名不需趁早	5
奥古斯特·桑德（1876—1964）	
时代的见证人	11
爱德华·韦斯顿（1886—1958）	
摄影路上的多情种子	18
郎静山（1892—1995）	
山水竟有仙人出	27
安德烈·柯特兹（1894—1985）	
等风者	36
多罗西亚·兰格（1895—1965）	
女性的尊重	45
阿尔弗雷德·艾森斯塔特（1898—1995）	
最生动的一瞬间	53

布拉塞 (1899—1984)	
看见.....	61
安塞尔·亚当斯 (1902—1984)	
美景如此纯粹.....	69
玛格丽特·伯克·怀特 (1904—1971)	
征服.....	75
比尔·布兰特 (1904—1983)	
神秘是他的风格.....	84
亨利·卡蒂埃·布列松 (1908—2004)	
决定性瞬间.....	91
尤素夫·卡什 (1908—2002)	
时代见证人.....	100
罗伯特·杜瓦诺 (1912—1994)	
巴黎街角的等待者.....	107
罗伯特·卡帕 (1913—1954)	
解脱.....	115
陈复礼 (1916——)	
诗情画意.....	124
阿诺德·纽曼 (1918—2006)	
融合.....	131
尤金·史密斯(1918—1978)	
浪漫的理想主义者.....	139
赫尔穆特·牛顿 (1929—2004)	
欲望摄影师.....	148
黛安·阿巴斯 (1923—1971)	
怪异的背后.....	155
丛书后记.....	163

序言

以诚实的方式道出真实

摄影术诞生至今不过一个半世纪，较之于绘画、雕塑这些艺术门类，摄影算是“晚育”，但却也发展至今日这般光景。这本书精心筛选了二十位世界著名摄影家，他们具有独特代表性和个人魅力。本书通过各位大师的生平来谈其各自的摄影理论和经典作品，希望读者在轻松阅读之余能汲取一些摄影知识。

这20位大师之所以踏上摄影这条道路，大都源于最原始的情感向往，最单纯的初衷才能得到最佳效果。虽然无欲无求的人几乎不存在，但这样一个单纯的摄影初衷带给受众的触动却是无处不在的。

我们站在今天这个位置只能见他们辉煌的成就，但少有人了解成就背后他们的心酸经历。奥古斯特·桑德的《马戏团表演者》中的那些演员们，一直是以快乐精灵的身份存在，不管是高空旋转还是装傻充愣，只要能逗得观众一笑，其他对他们来说皆是浮云。《马戏团表演者》展示的是演员们的疲惫与憔悴，读者虽然能料到这些人不易，但还是没办法一下子接受这幅作品与马戏团表演的反差。那些受人崇敬的摄影家何尝不是这样？为了拍出佳作，他们披荆斩棘，遍体鳞伤。有为了日本公害案件入住水俣村四年的尤金·史密斯，也有

身入变性人旅馆、妓院等很多摄影师不曾去过的危险场所的黛安·阿巴斯。没有谁逼迫他们处于险境之中，但他们要对事实、对自己负责。虽然史密斯不能感同身受那些疾病的痛苦，虽然阿巴斯也不能真正成为侏儒或变性人，但这些举动都证明了他们是坚持自己思想的英雄。能有几个摄影师如这般奋不顾身？

在与摄影接触最初那一瞬，注定他们一生的难舍难分。与摄影没有回眸的泪眼婆娑，也没有相见恨晚的迫不及待。有的只是，我来，你且握我手；我走，你不强留。他们爱上摄影，那般顺其自然，也那么忘情投入。

阿巴斯虽为摄影疯狂地付出了身与灵，但她最初贤妻良母的本性还是无法被忘记，就像英国现代诗人西格里夫·萨松说的：“我心里有猛虎，在细嗅蔷薇”。那些奋不顾身的摄影大师们虽比常人坚毅，但也最易受伤，最易被感动。如果给他们人生最后一段光阴以自由，他们肯定会选择细嗅蔷薇。

言语道不尽这些大师们对摄影的痴恋，文字也表不明他们为何在繁华迷雾之后还是意犹未尽不愿离去。

一旦没有物质追求，还有几个人知道自己为何而活？在没有物质支撑的那一刻，人们注定要信念坍塌，直至崩溃。书中那二十位似乎都明白，相机对于他们来说就是支柱；一旦失去，生命似无意义。人到最后的结局全都一样，不过死亡。阿巴斯亲手结束自己48年的生命，她的离去，给摄影界留下了永远的遗憾。

对于生与死，不过是轮回注定的结果，有生就有亡，缘生的那一刻就注定了缘空。这些摄影家们在拿起相机的那一刻，便已放下，也正是因为与它的相遇才不枉此生。我们始终忘不了一见钟情那一瞬间的奋不顾身，却怎么也记不起为其努力坚持的遍体鳞伤。或许，有追求的人们注定是孤独的，他们的种种想法只愿对钟爱的摄影诉说。

奥古斯特·桑德说：“在过去一切时代里，有过附有插图的文件与书籍，但照片给了我们种种新的可能性，也给出了不同于绘画的课题。照片可以精彩华美地再现事物，也可以以其令人生畏的真实性再现事物。它甚至还可以欺骗。”相机在每个人手里的作用都不尽相同，有人用它来展现大自然的奇妙，

有人则用它来发掘人性的善恶……不管取材如何，展现在受众面前的作品背后肯定是真实存在的。

书中的摄影家们都坚信着自己的感觉，他们拿出最好的状态，用最敏锐的思维，以最快的速度记录着一切值得记录的事物。摄影可以简单到一按快门就能解决分秒之间的呈现，也可以漫长到几年光阴的沉淀终现经典。这一切，不需要摄影家们丰富的阅历和纯净的心境，不给喜爱之物增添一丝污秽之气。

这本书讲的有摄影家的成长路程，也有摄影理论和技巧，最值得一读和揣摩的是他们用一生努力换来的人生感悟。读者虽不能从这只言片语中获得全部，至少灵魂可以享受片刻安歇。阅读一篇文章的时间不过是品尝一壶好茶的光阴，在没有喧嚣的惬意午后，翻阅这些大师们的佳作，品味他们汇于千字的浮沉一生，或忧或喜，或感或悟，皆有所得。

最后，再引桑德之语：“因此，请让我以诚实的方式道出真实。关于我们的时代。”

虽然我们努力奉献于此书，但还是避免不了不足之处，还望读者朋友们见谅。若有建议或意见，我们殷切希望方家给予批评指正。

朱莉亚·玛格丽特·卡梅伦（1815—1879）

出名不需趁早

从第一刻起，我就小心翼翼、充满感情地调弄着镜头。它在我手中，已经变成一个有生命的东西，具有声音、记忆和创造力。

——朱莉亚·玛格丽特·卡梅伦

一个人接触艺术的时间长短不是判断他艺术造诣深浅的唯一条件。在中国，有五十多岁才开始学画的黄公望，虽起步晚，但他的成就让多少人效仿瞻仰望尘莫及。在西方，有这样一位女摄影家，第一次接触相机时即将年过半百，那又如何？她还是柔情似水地打开了印象派摄影的大门。朱莉亚·玛格丽特·卡梅伦，印象派摄影创始人之一，她努力争取女性在摄影界的地位，让男人称霸的摄影世界也给女人一次做主的机会。她强调摄影家刹那间印象的表达，在推动摄影向艺术的发展道路上她有着不可磨灭的贡献。

1815年，朱莉亚·玛格丽特·卡梅伦在印度出生，祖籍在英国。卡梅伦是个博学多识的女人，她同时接受不同的教育。卡梅伦23岁时结婚，之后便和丈夫一起在印度加尔各答生活居住，后来又定居斯里兰卡。卡梅伦生了六个孩子，领养了五个孩子，如果不是摄影在她生命中突然出现，她肯定会将贤妻良母这一角色进行到底，但遇到了摄影之后，她觉得世界从此不再一样。卡梅伦那时的工作是翻译德文小说和写散文。1848年，她随丈夫回到英国，定居怀特岛，这时她并没有从事摄影。直到卡梅伦48岁那一年，她女儿将一份圣诞礼物放到卡梅伦手里，告诉她：“亲爱的母亲，当你寂寞的时候，摄影也许会让你感到快乐。”这时，摄影术诞生不过20年左右，能够用得起相机的大部分都是有钱人。也正是女儿的这份礼物，改变了卡梅伦原本平凡的人生。从接受女儿

礼物的那天起，她便开始自学火棉胶湿版摄影法，卡梅伦把自己家养花的玻璃屋改成摄影间，把放煤的屋子改为暗房，卡梅伦的摄影之旅从此开始。

卡梅伦深受拉斐尔前派思想的熏陶，她所拍摄的肖像作品多以寓言故事和古典文艺作品为题材。拉斐尔前派是1848年开始创建的一个艺术团体，也是一场艺术运动，由约翰·艾佛雷特·米莱、但丁·加百利·罗塞蒂和威廉·霍尔曼·亨特这三名年轻的英国画家发起。他们认为绘画艺术到了拉斐尔时开始由盛转衰，企图复兴拉斐尔以前的艺术，以此振兴英国画坛。这个画派的绘画题材大部分是神话传说、《圣经》故事以及内容严肃的文学作品。其中代表人物亨特的画作《良知发现》笔法精致细腻，光线柔和，这也正是卡梅伦摄影作品中常用的色调。

卡梅伦的丈夫是上流社会人士，他身边的朋友也不乏维多利亚时期著名的艺术家、思想家、诗人以及社会名流，因此卡梅伦丈夫的朋友圈给她提供了充足的拍摄资源。卡梅伦说：“从这一刻起，我就小心翼翼、充满感情地调弄着镜头。它在我手中，已经变成一个有生命的东西，具有声音、记忆和创造力。”卡梅伦人生阅历丰富，对事物的看法也颇为成熟，这使她的作品不会那么锐利和锋芒毕露。

卡梅伦在摄影时，刻意选用低质镜头或老式光学镜头，甚至在镜头上涂抹一层

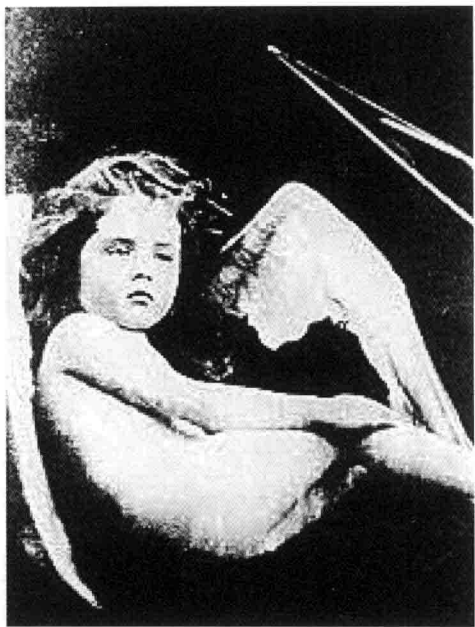
良知发现

薄油脂，以改变镜头反射角和焦点，这么做是为了使照片达到柔和效果，同时她还故意不把焦距对得太实，她说：“对焦时，若影像在我眼中非常美，我就不再将镜头调到更清晰的焦点。”柔和、温暖、舒适是卡梅伦所追求的艺术效果，这种美不咄咄逼人。同时，做卡梅伦的模特也是自由轻松的，她允许模特轻微移动并使相机长时间曝光，这使得那些肖像看起来更具生命力。而与卡梅伦同时期的一些人评论她的作品时，却说这些是草率的技艺。由此可见，卡梅伦的摄影之路

并不是那么一帆风顺。

卡梅伦的作品可以分为三类：一类是名人，有诗人、科学家等，比如达尔文、丁尼生；一类是女性摄影，拍摄对象有她的亲戚、朋友、佣人等；还有一类则是再现文学作品，由演员摆好姿势，重塑作品。

卡梅伦拍摄了很多以希腊神话为题材的作品，《爱神丘比特》就是其中的一幅。这幅作品中的丘比特由卡梅伦的孙子装扮而成。丘比特是希腊神话中的爱神，象征着幸福与和平。卡梅伦在相机背后用她那爱怜的眼神看着自己疼爱的

爱神丘比特

的孙子，用对孩子的微妙情感，拍摄了“丘比特”。作为女性的卡梅伦尽情展现了温柔而又浪漫的心理素质。《爱神丘比特》运用了古典绘画的构图和用光法则，柔和的光线照在丘比特身上，显得仙气十足，四周仿佛围绕着光晕，真如天使般纯洁无瑕。他慵懒的眼看着前方，像是对人们说，幸福就在那里。整幅作品透露出明显的前拉斐尔画派的画风，柔和而细致。

《和平之吻》也是一幅带有古典绘画风格的摄影作品。孩子享受着来自母亲的吻，她们之间的爱不言而喻，看这件作品更像是在欣赏一幅黑白油画，主人公是圣母和耶稣。从头上射下来的光洒在二人头上、脸上，像是来自天堂的问候。

从卡梅伦的摄影作品中可以看到那份极善于表达女性之美的天分，这点极少有人能与之媲美。所以男人爱她的作品是因为能看到最大化的女性魅力，能得到视觉及心理上的满足。而女人喜爱其作品，或许是因为可以反思，原来女人可以这么温柔，这么光芒四射。

的确，卡梅伦的人像摄影就是这么有吸引力，她的人像摄影令人感到非

和平之吻

性格和心理往往通过眼神或肢体动作表现出来，而卡梅伦擅用的明暗则更有利于抓住这一瞬间，所以其作品能够动人心弦。卡梅伦那超前几十年的摄影技法，则

常亲切，能引起观者心理上的共鸣。这种效果是通过采取近摄、控制细节和戏剧性的布光而得以实现的。在《和平之吻》中，卡梅伦运用近景构图，能简化绝不复杂。而且，她的作品构图强调捕捉不经修饰的自然之美。作品《赛德妮斯》是一幅典型的英国淑女照片，她裸露的双肩和忧郁的眼神，让人不自主地心软，想去安慰她……

人像摄影，重点虽在人像，但灵魂之源却在人物的眼神，通过眼神足以窥探一个人的内心。人物的性格和心理往往通过眼神或肢体动作表现出来，而卡梅伦擅用的明暗则更有利于抓住这一瞬间，所以其作品能够动人心弦。卡梅伦那超前几十年的摄影技法，则是她走向成功之路的关键。

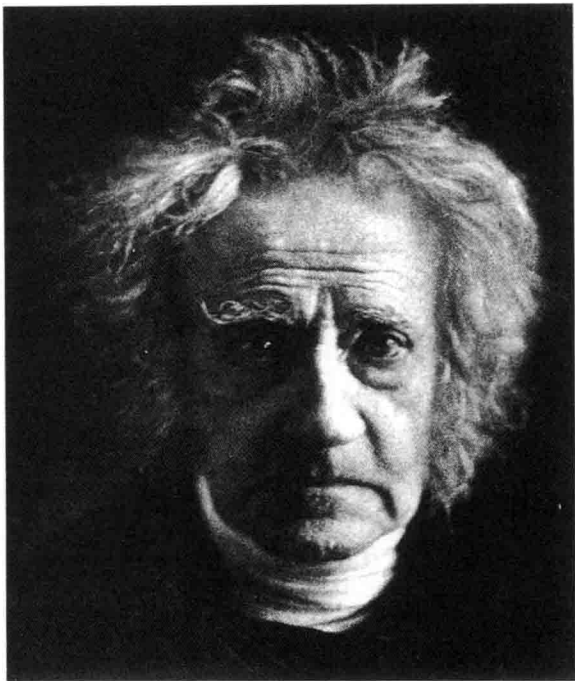

赛德妮斯

人，贵在灵魂，没有灵魂，人只能算是一个受操纵的傀儡。人活着的时候，灵魂与躯体合二为一；死了，灵魂便离开。每个人的灵魂所散发的“气味”都不一样，这就是为什么每个人气场、磁场不同的原因。灵魂的重量不是每个人都能承受起，更不是所有摄影家都能够把握住的。

人类的精神世界不再像早期影

视人像那样呆滞，人像摄影终于在实用功能之外具有了一定的艺术功能，卡梅伦可以说是这一方面的先驱。《约翰·赫斯切尔爵士》是其代表作之一，该作品采用近景特写方式，直逼脸部，这种视觉冲击力让人难以忘怀。主人公约翰·赫斯切尔爵士是一位科学家，他那一头乱糟糟的白发，再配上那双炯炯有神的眼睛，整个人的形象都凸显了科学家的睿智和犀利，满脸皱纹和白发像是在诉说他为科学奉献了一生的执着与无悔。卡梅伦采用

约翰·赫斯切尔爵士

侧光，使得他的脸部对比鲜明，黑白分明，强烈的反差更能展现此时深沉的气氛。赫斯切尔的衣服与背景皆是黑色，这样更加突出他的面部，表达主题。

卡梅伦镜头下的名人还有查尔斯·罗伯特·达尔文和丁尼生等。达尔文是英国生物学家，出版了《物种起源》这一划时代著作，提出了生物进化论学说，从而摧毁了各种唯心神造论和物种不变论，是进化论的奠基人。丁尼生是英国著名诗人，他于1850年当选英国桂冠诗人，作品有《悼念》等。

人像拍摄不仅仅是记录人像那么简单。绝不是你往那一坐，身子一挺，五官端正，面无表情，“咔嚓”一声就完事了。人像拍摄脱离实用功能，重在展现形式美，而最高的艺术价值则在于能够彰显人物心理及性格，能做到这一步，只掌握摄影技巧远远不够。纪实摄影需走进事件，人像摄影更是如此，走进人物内心，才能拍出有生命的作品。

卡梅伦说过：“当我的照相机前站着这样一位人物时，我的全部精力都落在怎样忠实记录被摄者的内在神韵以及他的外在容貌……这样拍摄的照片，就

如一位祈祷者的化身。”

卡梅伦善于运用不同光线来表现人物，而且十分出色。卡梅伦的另外一幅代表作《梅尼斯·朱莉亚·杰克森》运用的侧逆光，生动地勾勒出人物的五官，画面以极其精到的光线效果展现了人物的性格特征，令人过目难忘。

卡梅伦的作品并不是一开始就受到人们的重视，在20世纪70年代以前的摄影史上，人们并没注意到她。直到1974年，一位美国收藏家来到英国，以52000英镑收购了一批卡梅伦的肖像作品，这才引起了英国政府对这位本土女摄影家的重视，从而发起募捐，收购了一批卡梅伦的杰作。《梅尼斯朱莉·亚杰克森》就是其中之一，该作品现藏于伦敦的国家肖像画廊。

朱莉亚·玛格丽特·卡梅伦是一位美丽的女人，她有智慧，有见解，有爱，众人都叫她卡梅伦夫人。这是对她的尊敬，也是对她在摄影方面的肯定。60岁那年，卡梅伦离开了那间玻璃屋，同时也结束了她的摄影生涯。这位大器晚成的女摄影家，不仅留下了那些优秀的摄影作品，更为摄影开辟了一条崭新的艺术道路。

奥古斯特·桑德（1876—1964） 时代的见证人

在摄影中，没有一处暗影不会被照亮。

——奥古斯特·桑德

德国著名摄影家奥古斯特·桑德的一生都在记录自己身边的各种人和事。日复一日记录这些平凡事物，几十年过去了，他得到了众多的经验和素材，这些年的积累最后汇成了一本影集——《时代的表情》。桑德之所以被誉为“德国人性的见证者”，全是因为这本影集里那些极平凡的脸孔，正是一战后德国的缩影。桑德的代表作有《年轻的庄稼汉》《马戏团表演者》《侏儒》《失业者》《铁匠》《面包师》《打砖工》以及《盲童》系列等。

1876年，奥古斯特·桑德出生在位于德国莱茵河畔的科隆近郊的一个矿村，他共有九个兄弟，自己是最矮小的一个。父亲是一位颇有绘画天分的矿场木匠，桑德从小跟着父亲学习了一些素描基础。家人们也希望桑德能有较好的出路，但桑德家境并不富裕，所以他在小学毕业后便进入矿坑工作。在这整日不见阳光的洞窟里，桑德不愿放弃，每天都在盼望自己有一天能走出这里。

上天也不想埋没这位天才。一次偶然的机会，桑德被矿场工头选中去给一个风景摄影家做助手，这位摄影家让桑德从相机镜头“往外看”，桑德发现镜头里的世界竟然如此美妙神奇。就这一眼，改变了桑德的一生，从此他将摄影视为自己生命中最重要的一部分。

桑德的家人对他学习摄影非常支持，也希望他将来在这一方面能有所造

诣。桑德的叔叔为他提供摄影工作所需的装备，其中包括当时最小尺寸的相机。桑德的父亲在谷仓旁边搭了一间暗房，以便桑德剪辑照片。在家人支持的氛围里，桑德全身心投入到摄影中，努力钻研。

桑德虽然只有小学学历，但他的上进心却很强，他起初的摄影基础有一部分是靠自学。有人说勤奋是最好的指导老师，所以桑德就连应征入伍期间也没放弃摄影这个爱好。在部队里，桑德一有空就给战友们拍照，洗出来的相片让战友寄回家，让亲人们以解相思之苦。

退伍后，桑德在国内旅行了一段时间，最后决定在林兹安定下来做一名商业摄影师。为了拓展工作机会，他还学习建筑及工业摄影，并在德雷斯頓的艺术学院进修了一年的绘画课程。桑德深知摄影需要多方面的知识支撑，所以才孜孜不倦地汲取各种“营养”。

桑德26岁时回到家乡娶妻生子，就在他决定定居家乡创一番事业之时，得知家里当初那间暗房早已被弟弟们改成洗衣间，早期的底片也都被莫名地毁掉。桑德不得不再次回到林兹，以拍摄油画式的人像照片糊口。在林兹的那段时间，桑德确实赚了很多钱，但这笔财富却没能供他享受多久，很快，桑德因投资失误而欠下一身债务，手足无措的桑德情急之下回到家乡躲债。那一年他34岁，不再年轻的桑德又得重来来过。桑德在1910年开了一家照相馆，地点在他的家乡科隆。他不再总想着赚大钱，平日里除了为顾客拍照外，桑德还拟定了一个计划，这个计划最终成就了桑德一生的辉煌。桑德希望通过照相机记录下德国人的真正性格，为时代留下印记，他开始着手自己的宏大摄影计划。为了完成《20世纪的人们》这本影集，桑德使尽了浑身解数。

1929年，作为桑德庞大计划的一部分，《时代的表情》这本摄影集出版了，摄影集中共收入了他拍摄的60幅照片。德国文豪托马斯·曼曾评价这部影集说：“这部摄影集不是一种自我陶醉的东西，它集中了正确的照片，对面相学爱好者而言是最好的宝库。它描写了由职业塑造出来的人的典型和阶级地位所形成的人的典型，并给进行这种研究展示了极好的机会。”在这本书的最后一页，附有一张纸片，内容是征订桑德下一部摄影集《20世纪的人们》